
MUSICOLOGÍA

MANUAL DE USUARIO

Rubén López Cano

lopezcano@yahoo.com,
www.lopezcano.net

[Escola Superior de Música de Catalunya](#)

Rubén López Cano 2007

Los contenidos de este texto están bajo una licencia [Creative Commons](#).
Consúltela antes de usarlo.

The content on this text is under a [Creative Commons](#) license.
Consult it before using this article.

Attribution. You must give the original author credit.

Non-Commercial. You may not use this work for commercial purposes.

No Derivative Works. You may not alter, transform, or build upon this work.

Cómo citar este artículo:

López Cano, Rubén. 2007. "Musicología manual de usuario". Texto didáctico.
www.lopezcano.net

(Consultado o descargado [día, mes y año])

How to cite this article:

(Accessed [Day Month Year of access])

Índice:

- [Advertencia](#)
 - [¿Que es la musicología?](#)
 - [¿Qué es un musicólogo?](#)
 - [¿Qué hace un musicólogo?](#)
 - [Tipos de investigación musicológica o cartografía de los saberes musicológicos](#)
 - [Perfil del musicólogo \(o de los síntomas que delatan a un musicólogo potencial\)](#)
 - [La vocación del musicólogo](#)
-

Advertencia

Las opiniones vertidas en estas páginas son **exclusivamente personales**. No pretenden representar las políticas académicas de las instituciones para las que trabajo, las concepciones de las comunidades de investigación musical con las que colaboro y dentro de las cuales las diversas orientaciones de mi trabajo se adscriben, ni los principios de ninguna de las sociedades académicas ni grupos de investigación a los que pertenezco.

◀◀ [Regresa al índice](#)

¿Qué es la musicología?

En 1955 la *American Musicological Society* definió la musicología como “un campo de conocimiento que tiene por objeto la investigación del arte musical en tanto fenómeno físico, psicológico, estético y cultural”. Se trata del **estudio académico** de la música no en su aspecto práctico, como puede ser la interpretación o la composición, sino en una dimensión *teórica* y *discursiva*. En realidad la musicología **no es una disciplina**, sino una **constelación** de métodos, tradiciones y prácticas de investigación sumamente diferentes. Las diferentes musicologías pueden anclar sus principios metodológicos ya sea en la esfera epistemológica de las humanidades o dentro de las metodologías de las ciencias experimentales. El único denominador común de todas las musicologías es su interés por la música.

La musicología es simultáneamente una actividad académica (científica y/o humanística), una actividad musical en sí misma (una aproximación a la música como diría el musicólogo cubano Argeleris León) y una praxis sociocultural. En efecto, la música más que una simple colección de objetos sonoros, es una compleja articulación de conductas, producciones sonoro-simbólicas, experiencias subjetivas, protocolos de intercambio interpersonal, así como un vasto reticulado de relaciones sociales en el seno de una cultura determinada. La música es, a un tiempo, parte y soporte de partes sustanciales del tejido sociocultural que habitamos. De este modo, la actividad musicológica, al describir algún aspecto del complejo musical, termina por intervenir, de un modo u otro, en la misma realidad sociocultural que vive y estudia. En este sentido, la o el musicólogo@ debe concebirse como un **agente social** que colabora activamente en la transformación de su entorno.

◀◀ [Regresa al índice](#)

¿Qué es un musicólogo?

En términos generales un musicólogo es un músico especializado, como el instrumentista, el director o el compositor, cuyo objetivo principal es producir **conocimiento explícito** sobre la música. Sin embargo, el musicólogo puede tener varios orígenes y formación académica:

- Puede tratarse de un profesional formado en alguna especialidad musicológica como la Historia o teoría de la música, la etnomusicología, etc., o
- Un músico práctico que incursiona en el estudio académico de la música, o
- Un profesional formado en alguna otra disciplina científica o humanística que aplica sus métodos al estudio de la música independientemente del grado de sus conocimientos musicales prácticos (es el caso de sociólogos, psicólogos, médicos, antropólogos, comunicólogos o periodistas que estudian y escriben sobre música).

Sea como fuere, las armas o medio de trabajo del musicólogo es el **lenguaje verbal escrito u oral**. Es a través de él que produce y transmite el conocimiento musical explícito que es el objetivo de su trabajo. Recientemente, los soportes

multimedia y audiovisuales (como el documental, el CD-Room, páginas Web, programas de ordenador, programas radiofónicos y televisivos, etc.) han abierto nuevas rutas y retos al trabajo de producción y comunicación de conocimiento del musicólogo.

El musicólogo es un **hombre o mujer de conocimiento** (sin que esto signifique una declaración de autoridad apriorística con respecto al conocimiento de otros actores musicales). Se interesa mucho más en el *cómo, cuando, dónde* y, fundamentalmente, el *porqué* del fenómeno musical que en el *qué*. El estudio es su condición, no solamente una etapa vital. Comunicar y compartir su conocimiento es su razón fundamental en la sociedad.

◀◀ [Regresa al índice](#)

¿Qué hace un musicólogo?

Esta pregunta es un modo un poco más sutil de referirse a las salidas profesionales del musicólogo. Dentro de estas podemos distinguir dos tipos: las **salidas tradicionales** (entre las cuales domina la docencia) y las **emergentes**. En efecto, existe en las sociedades contemporáneas la necesidad de especialistas en música para el desarrollo de diversas actividades que no encajan con el modelo de músico tradicional. Los musicólogos estamos llamados a colonizar profesionalmente estos terrenos. Es en nosotros mismos donde recae la responsabilidad de generar estos nuevos ámbitos de trabajo. Evidentemente, los planes de estudios corrientes en musicología no permiten adquirir la formación interdisciplinar requerida para insertarse en éstas áreas emergentes. Sin embargo, el estudiante astuto intentará proveerse de una variedad de lecturas, cursos y actividades formativas dentro y fuera de su centro de estudio principal para adquirir el perfil profesional vasto y multidimensional que le permitan acometer este reto.

Miremos un poco sobre las posibles tareas profesionales del musicólogo:

1. Investigación

- 1.1. Institucional
- 1.2. Independiente

2. Enseñanza

- 2.1. Curricular a varios niveles: general, media, superior y especializada.
- 2.2. Extracurricular: iniciación infantil, enseñanza para adultos y para ancianos.

3. Trabajo editorial

- 3.1. Coordinación y dirección editorial (revistas, periódicos o boletines en papel u *on-line*, colecciones de libros, revistas habladas, etc.)
- 3.2. Traducción de artículos y libros
- 3.3. Crítica musical en prensa general o revistas especializadas
- 3.4. Notas a programas de conciertos, grabaciones, etc.

4. Documentación

- 4.1. Biblioteconomía musical especializada.
- 4.2. Trabajo para centros de documentación musical oficiales.
- 4.3. Organización, catalogación y digitalización de bibliotecas particulares.
- 4.4. Organización, catalogación y digitalización de documentos sonoros para fonotecas institucionales o privadas.
- 4.5. Generación de recursos documentales para ser distribuidos por Internet.

5. Audiovisual

- 5.1. Asesoría y producción sonora y musical para el audiovisual y los espectáculos
- 5.2. Asesoría y producción para programas de TV, Radio, Cine y teatro
- 5.3. Asesoría y producción sonora y musical para museos y exposiciones específicas
- 5.4. Asesor del uso de la música en estrategias publicitarias

6. Gestión y promoción

- 6.1. Organización de festivales, temporadas y/o ciclos de conciertos generales o especializados
- 6.2. Gestión de grupos y orquestas
- 6.3. Producción de espectáculos y proyectos artísticos
- 6.4. Gestión de instituciones de divulgación y difusión musical
- 6.5. Creación y gestión de ofertas e infraestructura de turismo musical como casas natales de importantes músicos, casa museos temáticos, rutas turísticas vinculadas a la música, etc.
- 6.6. Dirección artística y programación de festivales y eventos

7. Desarrollo de material didáctico

- 7.1. Libros, Cd-Rooms, DVD, páginas Web y etc., destinados a la divulgación de temas musicales y al entretenimiento dirigido al público en general.
- 7.2. Desarrollo material didáctico (incluyendo software musical) para el apoyo de diversas tareas de aprendizaje especializado.
- 7.3. Desarrollo de software especializado para la creación musical asistida por ordenador.
- 7.4. Desarrollo de software especializado para la investigación musical (análisis musical, investigación documental, etc.)

8. Animación

- 8.1. Programación, gestión y realización de actividades musicales en centros recreativos y de ocio o en residencias de ancianos.
- 8.2. Programación de actividades musicales con fines terapéuticos en hospitales infantiles o geriátricos, centros de rehabilitación.
- 8.3. Programas específicos en cárceles, reformatorios o centros de ayuda gubernamentales y no gubernamentales.

9. Servicios musicológicos varios

- 9.1. Diseño, producción y venta de hilos musicales para empresas, instituciones, exposiciones, entidades, centros públicos, medios de transporte, inmobiliarias, etc.
- 9.2. Sampleo y/o programación de archivos midi.
- 9.3. Orquestaciones y arreglos.
- 9.4. Transcripción y notación.

- 9.5. Localización de discos, grabaciones, documentos musicales, partituras versiones, arreglos, recursos humanos, etc.
- 9.6. Servicio de asesoramiento musical vario.

◀◀ [Regresa al índice](#)

Tipos de investigación musicológica o cartografía de los saberes musicológicos

Esta lista no agota todas las posibles orientaciones de la investigación musical actual. Como es de esperar, varios campos se entrecruzan, se subordinan y confunden. Algunos son campos de investigación con mucha tradición, otros son emergentes.

1. Historia

- 1.1. Biografía
- 1.2. Historia de los estilos musicales
- 1.3. Historia de las instituciones musicales
- 1.4. Historia de la recepción

2. Teoría y análisis

- 2.1. Tradiciones especulativas
- 2.2. Tradiciones reguladoras y prácticas
 - 2.2.1. Notación, ritmo, modos y escalas, armonía, forma, etc.
- 2.3. Métodos analíticos
- 2.4. Orientaciones teórico interpretativas
 - 2.4.1. Semiótica musical
 - 2.4.2. Hermenéutica musical

3. Estudios filológico-textuales

- 3.1. Notación, transcripción y edición
- 3.2. Estudio comparativo de las fuentes
- 3.3. Estudio de borradores

4. Investigación archivística y de documentación

- 4.1. Catalogación
- 4.2. Sistematización, digitalización y tratamiento catálogos

5. Lexicografía y terminología

- 5.1. Desarrollo de diccionarios, *thesaurus* e enciclopedias
- 5.2. Traducción de textos sobre música

6. Organología e iconografía

- 6.1. Catálogos
- 6.2. Estudios de las fuentes

7. Práctica interpretativa

- 7.1. Reconstrucción de prácticas históricas
- 7.2. Tradiciones locales de interpretación
- 7.3. Prácticas de improvisación
- 7.4. Fonografía
- 7.5. Catalogación, preservación, restauración y automatización de fondos fonográficos

8. Estética

- 8.1. Filosofía
- 8.2. Crítica
- 8.3. Poética

9. Sociomusicología

10. Musicología cognitiva

- 10.1. Psicología cognitiva de la música
 - 10.1.1. Estudios experimentales
 - 10.1.2. Estudios teóricos
- 10.2. Psicoacústica y estudios sobre la audición
- 10.3. *Musical intelligence* o Inteligencia artificial aplicada a la música
- 10.4. Neuromusicología o biomusicología
- 10.5. Algunas ramas de la antropología, filosofía o semiótica musical

11. Psicología de la música

- 11.1. Psicología social de la música
- 11.2. Psicoanálisis
- 11.3. Psicología experimental, estadística o teórica de fundamento no cognitivo

12. Estudios de género

- 12.1. Feminismo
- 12.2. Musicología gay y lesbiana
- 12.3. Sexualidad

13. Etnomusicología (con todas sus variantes)

14. Musicología de la música Pop

- 14.1. Estudios culturales y subculturales
- 14.2. Industria, identidad, género, tecnología, escenas, hibridación, *revival*, etc.
- 14.3. Análisis
- 14.4. *Performance* y audiovisual

15. Arqueomusicología

- 15.1. Arqueo-organología
- 15.2. Arqueo-iconología musical

16. Computer musicology

- 16.1. Desarrollo de software y hardware original para:
 - 16.1.1. educación
 - 16.1.2. ejecución
 - 16.1.3. composición
 - 16.1.4. investigación

16.2. Adaptación de recursos ya elaborados para otros fines

17. Zoomusicología o musicología interespecies

17.1. Conductas y procesos musicales en animales no-humanos

17.2. Etomusicología humana

17.3. Etomusicología comparada

[◀◀ Regresa al índice](#)

Perfil del musicólogo (o de los síntomas que delatan a un musicólogo potencial)

El musicólogo suele ser un músico fascinado por más tipos de músicas de las que es capaz de tocar o componer. También es un músico que disfruta tanto o más estudiando, discutiendo o escribiendo sobre música que con su práctica como compositor e intérprete. Sin embargo, es muy importante subrayar que la práctica de una actividad musical no elimina ni se contrapone inmediatamente con la otra.

En general, las aptitudes que debe tener y/o desarrollar un musicólogo a lo largo de su formación son las siguientes:

- **Planificación.** Todos los estudiantes y estudiosos somos desorganizados por definición, admitámoslo sin dramatismos. Sin embargo, el musicólogo debe desarrollar habilidades y estrategias específicas en este aspecto. Su trabajo se caracteriza por la planeación a mediano y largo plazo de su propio estudio, sus proyectos y sus actividades. La musicología consiste gran parte del tiempo en la elaboración de proyectos de investigación, de cursos y seminarios a impartir, de solicitudes de subvenciones para la realización de proyectos, etc. Estas actividades requieren que el musicólogo sepa organizar información y hacer proyecciones a futuro de lo que puede él realizar a partir de ella. Eso es planificación. La planificación no es sólo una herramienta. En muchas ocasiones se convierte en un fin en sí mismo: se trata de otra estrategia de aprendizaje, de producción de conocimiento sobre la música y de su comunicación. En otras palabras, constituye un instrumento fundamental dentro de las herramientas de trabajo del musicólogo.

- **Expresión oral y escrita.** El musicólogo disfruta hablando, pensando y planteándose problemas entorno a la música. Suele caer presa de una gran necesidad por verbalizar sus pensamientos sobre la música y por compartir con otros sus experiencias musicales, sus hallazgos y conocimientos. La musicología, gran parte del tiempo, es gestión de conocimiento sobre la música por medio de determinadas estrategias y recursos de comunicación. Las habilidades para escribir y/o expresarse verbalmente son fundamentales. Un musicólogo lacónico es como un violinista tullido. De todos los músicos, el musicólogo es el único que, aún sabiendo que la palabra es incapaz de atrapar y comunicar fielmente la inefable experiencia musical, se empeña en el intento... ¡y lo disfruta!!! Como todas, estas habilidades se pueden ir desarrollando a lo largo del tiempo y no es necesario tenerlas desde el principio. Así mismo, los nuevos soportes multimedia permiten, al tiempo que exigen, el desarrollo de nuevos tipos de discursos musicológicos o **acciones comunicativo-productoras** de conocimiento musical.
- **Curiosidad.** Un musicólogo sin curiosidad es como un violín sin cuerdas: un inútil. Sin saber porqué, se hace constantes preguntas por la música que escucha y/o practica; siente una “atracción fatal” por las músicas de otras culturas o épocas y se interesa mucho más por el “cómo”, “quién”, “cuándo” y “dónde”, que por el “qué”. Se suele hacer preguntas por el origen de las cosas (tendencia historiadora), por cómo funcionan (tendencia teórico-analítica), por cómo explicar el “porqué” las cosas son como son (tendencia teorizadora) y por los modos en que la gente construye sus vidas entorno a la música (tendencia antropológica). Para el musicólogo, la música más interesante es aquella que aún no conoce bien: aquella que le ofrece misterios para alimentar su curiosidad. La musicología no es otra cosa que la generosa oportunidad de encontrar en la música que estudia, los elementos para la comprensión de uno mismo.
- **Capacidad de abstracción, creatividad y potencial de inferencia.** El musicólogo es un sabueso rastreador. Es capaz de extraer (o inventar reglas) a partir de las recurrencias que encuentra en los fenómenos que

observa. De lo plural abstrae lo individual. De lo individual predice lo plural. Es un Sherlock Holmes sin tregua con pipa o saxofón. Constantemente construye hipótesis, realiza predicciones, apuesta comprensiones a partir de informaciones fragmentadas, de conocimientos truncos, de pistas desarticuladas y relatos destartalados. Su capacidad de hacer inferencias es fluente y alegre: sabe que el hombre es un bicho muy raro que al tiempo que conoce el mundo lo va amueblando con sus sueños, mitos, anhelos, esperanzas y temores. Sin embargo, está al tanto de las constricciones metodológicas y éticas que regulan su invención. Éstas guían su trabajo.

- **Pulsión multi-inter y transdisciplinar.** A muchos musicólogos les gustaría estudiar varias carreras. Ser pianistas consumados al tiempo que expertos en antropología, informática, literatura, historia o matemática. Padece una enorme curiosidad por lo que hacen otras disciplinas, unas ganas enormes de apropiarse de sus conocimientos y sus métodos y de dialogar con diversos especialistas. El musicólogo es un amante acérrimo de la música... pero es un amante infiel y promiscuo. Conforme avanzan las sociedades del conocimiento, el musicólogo va adquiriendo un perfil más complejo y multi-inter o transdisciplinar. El musicólogo es un intelectual pluridimensional que pone a dialogar diferentes ámbitos de las humanidades y las ciencias para obtener un conocimiento más profundo de la música.
- **Devoción por el conocimiento y sus artefactos.** El musicólogo no sólo ama la música y sus músicos. También desarrolla cierta devoción por los recursos que le permiten desvelar sus misterios. Busca y rebusca el libro preciso, la grabación exacta o la edición específica de tal o cual partitura. Añora asistir a la conferencia de ese sabio y no de otro. El musicólogo es un practicante con muchos altares: su fetichismo es multidimensional.

◀◀ [Regresa al índice](#)

Suele decirse que, del mismo modo que el crítico musical, el musicólogo es un músico frustrado. Quizá esto en ocasiones sea cierto. Pero eso no quiere decir que su trabajo o actitud vital deba ser frustrante como en ocasiones es. Debemos admitir que el perfil profesional del musicólogo no está muy difundido entre la sociedad. Es muy poco probable que un adolescente tenga inquietud por esta mal conocida profesión. Por lo general, quien se decide a realizar una carrera profesional en musicología es alguien quien lleva varios años dedicando su vida al estudio o práctica musical. Y es verdad que en ocasiones la decisión de virar hacia la musicología es motivada a partir de la detección de limitaciones para desarrollarse en el ámbito de la composición o interpretación.

Pero esto no es bueno ni malo en sí. La historia de nuestras vidas está llena de casualidades y decisiones forzadas por causas circunstanciales o coyunturales. El problema reside en creerse que la musicología es una actividad que puede **SUSTITUIR** a la creación o interpretación musical. Este es un error contumaz. La cosa se complica cuando se espera alcanzar por medio de la musicología la misma **SATISFACCIÓN** personal o profesional que obtiene un cantante de ópera famoso o un violinista de éxito. Con esta confusión suele bailar la frustración. Quizá sea la frustración la que esté detrás del estereotipo del musicólogo como un tipo con demasiado almidón en los cuellos de sus camisas, con corbatas que remojan en naftalina todas las noches, que escriben aburridos libros que a nadie interesan y se dedican a destruir a sus colegas en los congresos y a aburrir a sus estudiantes en sus clases. Este modelo, afortunadamente, está en extinción.

El estudiante interesado en hacer de la musicología su principal actividad profesional debe tener claro el tipo de actividad, metas, y objetivos profesionales y vitales que le ofrece esta rama del conocimiento. No esperes peras del olmo... ¡aprende a comer nueces!! La musicología no es sólo producción y comunicación de conocimiento sobre la música, es también una **ACTITUD** hacia ese conocimiento. Pensar la música no es otra cosa que el desarrollo de facultades humanas y lúdicas específicas. Un modo de insertarse en la comunidad generosa y sonriente.

◀◀ [Regresa al índice](#)

Última actualización: 01.2007